

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS**

DEPARTAMENTO: ARTES

**MATERIA: ANÁLISIS Y CRÍTICA DEL HECHO TEATRAL (Plan 1986)
TEORÍA Y CRÍTICA DEL TEATRO (Plan 2019)**

MODALIDAD DE PROMOCIÓN: EF

MODALIDAD DE DICTADO: PRESENCIAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2021-2174-UBA-DCT#FFYL.

PROFESORA: Prof. Dra. TRASTOY, BEATRIZ

CUATRIMESTRE: 1°

AÑO: 2023

**CÓDIGO N°: 0626
: 16038**

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES

MATERIA: ANÁLISIS Y CRÍTICA DEL HECHO TEATRAL (plan 1986)
TEORÍA Y CRÍTICA DEL TEATRO (plan 2019)

MODALIDAD DE DICTADO: PRESENCIAL ajustado a lo dispuesto por REDEC-2021-2174-UBA-DCT#FFYL¹

REGIMEN DE PROMOCIÓN: Examen final

CARGA HORARIA: 96 hs.

1° CUATRIMESTRE 2023

CODIGO N°: 0626

16038

PROFESOR/A: Prof. Dra. TRASTOY, BEATRIZ

EQUIPO DOCENTE:²

JEFE de TRABAJOS PRÁCTICOS: Dr. LOZANO, EZEQUIEL

JEFA de TRABAJOS PRÁCTICOS: Dra. GONZÁLEZ, MARÍA LAURA

AYUDANTE DE 1°: Dra. BROWNELL, PAMELA

TEMA DEL PROGRAMA

“El teatro: de la representación a las experiencias multimediales”

a. Fundamentación y descripción

Dentro del plan de estudios de la orientación en Artes Combinadas de la Carrera de Artes, esta materia se centra en el estudio del teatro como fenómeno fundamentalmente escénico. Por un lado, el desplazamiento del estudio de la literatura dramática a la escena como unidad de sentido responde a los cambios operados tanto en la práctica como en la teorización teatral a nivel mundial. Por otro lado, ya desde algunas décadas atrás la perspectiva del espectáculo vincula más generalmente al teatro con un conjunto significativo de prácticas estéticas que exploran territorios interdisciplinarios y multimediales en el horizonte cultural contemporáneo.

Asimismo, consideramos pertinente el estudio de la propia práctica crítica, tanto en lo que respecta a los desafíos que le plantea la escena teatral actual, como al manejo de fuentes documentales, del aparato erudito y de las estrategias argumentales en el ejercicio de un juicio calificado.

En este sentido, la inclusión de esta materia –Análisis y Crítica del Hecho Teatral– permite la realización de un ejercicio reflexivo sobre la naturaleza del hecho teatral en su conjunto, paso indispensable para la formación de profesores, críticos e investigadores en artes.

¹ Establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del 1° y 2° cuatrimestre de 2023 las pautas complementarias a las que deberán ajustarse aquellos equipos docentes que opten por dictar algún porcentaje de su asignatura en modalidad virtual.

² Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo correspondiente.

a. Objetivos:

1. Facilitar el deslinde conceptual de la especificidad escritural de la crítica académica y de aquella que se ejerce en los medios masivos de comunicación.
2. Aportar a los estudios teatrales herramientas teóricas que posibiliten el abordaje crítico de las nuevas textualidades dramatúrgicas y escénicas.
3. Precisar terminologías superadoras de las habituales y engorrosas ambigüedades.
4. Ejercitar en los alumnos la propia capacidad de comprensión e interpretación del hecho teatral en un nivel teórico-práctico acorde con las exigencias de una carrera universitaria.

Objetivos particulares

Lograr que, en la producción escrita de análisis y de crítica teatrales, el estudiante:

- . conozca profunda y detalladamente el objeto del análisis y la crítica: el espectáculo teatral.
- . no sólo domine la base conceptual de la materia -a la luz de las últimas reflexiones llevadas a cabo en el mundo- sino que sea capaz de poner en práctica una metodología de trabajo y realizar su propio enfoque analítico y crítico del fenómeno teatral.
- . enuncie hipótesis, fundamentadas teóricamente, referidas al análisis y a la crítica de los espectáculos seleccionados.
- . aplique conceptos y confronten distintas posiciones teóricas.
- . relacione permanentemente teoría y práctica escénica.
- . se aproxime, con actitud crítica, a las distintas instancias del quehacer teatral (ensayos, representaciones, etc.).
- . esté capacitado para realizar entrevistas a creadores vinculados al quehacer teatral, debidamente preparadas con anterioridad y evaluadas con posterioridad, tanto en sus contenidos como en sus aspectos teóricos.
- . intercambie posiciones y enriquezca el marco teórico que las fundamente, a partir de la idea de que la dinámica grupal, adecuadamente orientada, estimula la creatividad individual.

CONTENIDOS

Unidad 1: Lineamientos generales del análisis y de la crítica teatral

Consideraciones generales acerca de los conceptos de *análisis* y de *crítica*, referidos al hecho teatral. Diferentes enfoques teóricos. La investigación: fundamento del trabajo crítico. Tipos de textos académicos y crítica periodística: su especificidad discursiva.

Unidad 2: El problema del registro del objeto de estudio

La historiografía del espectáculo teatral. Descripción, transcripción, reconstrucción. El registro del espectáculo como documento. Los materiales con valor documental. Limitaciones y alcances epistemológicos del registro audiovisual del espectáculo como documento. El género testimonial y la historia oral. La entrevista como instrumento de investigación. Formación del entrevistador. Técnicas de la entrevista: oralidad y escritura. Nuevas formas de documentación: la historia video-oral y el archivo digital.

Unidad 3: El espectáculo teatral como objeto de estudio

- a) El análisis y la crítica teatral como actividades hipotético-interpretativas. Características del signo teatral. Legitimidad y posibilidad del análisis semiótico del hecho teatral. Códigos espectaculares y convenciones teatrales. Paratextos y metatextos. Procesos intertextuales como instancia analítica.
- a) El texto dramático. Estudio de sus características: las didascalias, las formas del diálogo y del monólogo, etc.
- b) La noción de texto espectacular. La interacción de los diferentes sistemas significantes. Lenguajes verbales y no verbales que operan en la puesta en escena.
- c) El concepto de personaje en el texto dramático y en el texto espectacular: su tradición histórica y la transformación de su estatuto en las últimas décadas. El mimo. El actor cómico. El actor-narrador. Teorías y técnicas de la interpretación actoral: Stanislavski, Meyerhold, Artaud, Grotowski, Barba

Unidad 4: La recepción teatral

Modos de producción y recepción: concretización del director y concretización del espectador. Etapas del proceso de significación. Competencia y actividades perceptivas del espectador. Dificultad de los estudios empíricos de la recepción.

Unidad 5: Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras

La crisis del drama: posdramaticidad y devenir rapsódico del teatro. Teatralidad: régimen escópico y efectos de representación teatral. Performance cultural/performance artística: prácticas estéticas, sociales y políticas. Lecturas teatrales de la relación arte/vida. Intermedialidad, nuevas tecnologías y medios de comunicación en escena. Plataformas de producción/plataformas de reflexión: curaduría. Desafíos teóricos y críticos frente a los teatros contemporáneos.

BIBLIOGRAFÍA:

Unidad 1:

Lecturas obligatorias:

- Banu, Georges, 1997, « Crítica oral y escrita », *Conjunto*, La Habana, N° 106, mayo-agosto.
- Barthes, Roland. 1977, “¿Qué es la crítica?”, en su *Ensayos críticos*, Barcelona, Seix Barral

- Barthes, Roland, 1977, "Las dos críticas", en su *Ensayos críticos*, Barcelona, Seix Barral.
- Brecht, Bertolt, 1975 "La producción del arte y de la gloria", *Crisis*, Buenos Aires, N° 22, febrero.
- Féral, Josette, 2004, "¿Quién tiene necesidad de la crítica?", en su *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna.
- López, Liliana, 2001, "La crítica teatral (1976-1998)", en O. Pellettieri (dir.), *Historia del teatro argentino en Buenos Aires, Vol. V, El teatro actual (1976-1996)*, Buenos Aires, Galerna.
- Monleón, José, 1990 "El lenguaje de la opinión: el crítico", *CELCIT*, Buenos Aires, N° 1.
- Stanislavski, Konstantin, 1988 "El trabajo del crítico sobre el rol teatral", en *Repertorio. Revista de Teatro*, N° 4-5, febrero-mayo.
- Trastoy, Beatriz, 2002, "Develar la emoción: un desafío de la crítica teatral", en O. Pellettieri (ed.), *Imagen del teatro*, Buenos Aires, Galerna/Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
- Ubersfeld, Anne, 1988 "Notas teóricas sobre el meta-discurso de la crítica teatral", *Boletín* N° 9 de la Asociación de Directores de Escena. Madrid.

Lecturas complementarias:

AA.VV., 1997 *Teóricos y ensayistas del teatro francés actual*. Artículos de Anne Ubersfeld, Patrice Pavis, Jean Duvignaud, Georges Banu, Jean-Marie Pradier y Michel Corvín. *Cuaderno N° 11 de Instituto de Artes del Espectáculo*, Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

AA.VV., 2001 *Qué se discute cuando hablamos sobre la danza, el teatro y la crítica teatral*. Universidad de Buenos Aires, Libros del Rojas.

AA.VV., 2005 "¿Qué debería discutir hoy en primera instancia la crítica e investigación teatral a partir del teatro que se está haciendo?" [Encuesta s/f, en *Conjunto*, La Habana, N° 136, abril-junio.

Barthes, Roland, 1972 *Crítica y verdad*, Buenos Aires, siglo XXI.

Ceriani, Giulia, 1985, "Dal sincretismo al sinetico. Ragionamento sulla critica teatrale", *VS*, 41, maggio-agosto,

Costa, Ivana, 200 "¿Para qué crítica?", *Teatro XXI*, Buenos Aires, N° 13, primavera.

Esslin, Martin, 1970 "Los diversos tipos de crítica teatral", en su *Más allá del absurdo*, Paris, Bouchet Chastel,

FUNÁMBULOS, año 14, N° 35, 2011 (número monográfico sobre la crítica teatral) *CUADERNOS DE PICADERO* N°8 "La crítica teatral", 2005 (n° monográfico), Instituto Nacional del Teatro.

<http://www.inteatro.gov.ar/editorial/cuaderno08.php>

Hamm, Peter, 1971, "El gran crítico", en Peter Hamm (ed.), *Crítica de críticos*, Barral Editores, Barcelona.

<https://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/773/2004%20A1%20Teor%C3%ADa%20cr%C3%ADtica.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

López, Liliana, 1997, "Metatextos de la crítica teatral de principios de siglo", en O. Pellettieri (ed.) *El teatro y su mundo*, Buenos Aires, Galerna/Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

Pacheco, Carlos 2000 "La crítica teatral. Cuestionada por los artistas, relegada por los medios", *Teatro XXI*, Año VI, N° 11.

Pellettieri, Osvaldo, 1990 "Función de la crítica periodística en el teatro latinoamericano", *II Encuentro Internacional de Teatro Latinoamericano*, I IT CTL, Washington. (ficha de cátedra)

Pérez Jiménez, Manuel, 2004, "Hacia una teoría de la crítica teatral",

Revista ADE, 1995, dossier "Función de la crítica teatral", N° 43-44, abril

Rovner, Eduardo, 1992, "Acerca de a crítica periodística", *Espacio*, Bs As, año 6, N° 11.

Todorov, Tzvetan, 1991, *Crítica de la crítica*. Barcelona, Editorial Paidós.

Trastoy, Beatriz, 2003, "La emoción, el espectador y el crítico teatral: un conflictivo *ménage à trois*", *Escena y realidad*, O. Pellettieri (ed.), Bs. As., Galerna/Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

Trastoy, Beatriz, 2004, "Ni poesía ni ciencia: solamente crítica teatral", *Reflexiones sobre el teatro*, O. Pellettieri (ed.), Buenos Aires, Galerna/Fundación Roberto Arlt.

Walser, Martin, 1971 "La ilusión de que el crítico es un escritor", en Peter Hamm (ed.), *Crítica de críticos*, Barral Editores. Barcelona.

Unidad 2:

Lecturas obligatorias:

- Camarena Ocampo, Mario y Gerardo Necochea Gracia, 1994, "Conversación única e irrepetible: lo singular de la historia oral", en Graciela Garay (ed.), *La historia con micrófono*, México, Instituto Mora, 47-61.
- Cuadra, Álvaro, s/f, "La obra de arte en la época de su hiperreproducibilidad digital", en el ARCHIVO del Observatorio para la CiberSociedad <http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=227>
- De Marinis, Marco, 1997, "Notas sobre la documentación audiovisual del espectáculo", en *Comprender el teatro*. Buenos Aires, Galerna.
- LeGoff, Jacques, 1991, "Documento/monumento", en *El orden de la memoria. El tiempo como imaginario*, Barcelona, Paidós.
- Pavis, Patrice, 2000, "Estado de la investigación" y "Los instrumentos de análisis", en *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza*. Barcelona, Paidós.
- Roca, Ma. Lourdes, 1994, "Historia videoral. Potencialidades en tela de juicio", en Graciela Garay (ed.) *La historia con micrófono*, México, Instituto Mora.

Lecturas complementarias:

AAVV., 1991 *La historia oral*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

Arfuch, Leonor, 1995 *La entrevista, una investigación dialógica*, Buenos Aires, Paidós.

De Marinis, Marco, 2000, "Dal copione al ipertexto", en su *In cerca dell'attore. Un bilancio del Novecento teatrale*, Roma, Bulzoni.

Ferrarotti, Franco, 1990, *La historia y lo cotidiano*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

Marcos Mora, Mari Carmen, 1999 "Los archivos en la era digital", en *El Profesional de la Información*, vol. 8, N° 6, junio, http://www.mcmarcos.com/pdf/1999_archivos-epi.pdf

Ochando Aymerich, Carmen, 1998, *La memoria en el espejo. Aproximación a la escritura testimonial*, Madrid, Anthropos.

Pavis, Patrice, 1986, "El teatro y los medios de comunicación: especificidad e interferencia", *Gestos*, N°1, abril.

Unidad 3:

Lecturas obligatorias:

- Artaud, Antonin, 1971 "El teatro y la crueldad"; "El teatro de la crueldad (Primer manifiesto)", "El teatro y la crueldad (Segundo manifiesto)", en *El teatro y su doble*. Buenos Aires, Sudamericana.
- Barba, Eugenio, 1994, "Definición" y "Principios que retornan", en *La canoa de papel*, Buenos Aires, Catálogos.
- De Marinis, Marco, 1996, "Repensar el texto dramático", Conjunto N° 102, enero-junio 1996.
- De Marinis, Marco, 2005, "Grotowski y el secreto del teatro del siglo XX", en *En busca del actor y el espectador. Comprender el teatro II*, Buenos Aires, Galerna.

- De Toro, Fernando, 1999, "Desde Stanislavsky a Barba: Modernidad y posmodernidad o la epistemología del trabajo del actor en el siglo XX", en Fernando De Toro, *Intersecciones: Ensayos sobre teatro*, Frankfurt am Main-Madrid, Iberoamericana Vervuert.
- Féral, Josette, 2004, "La teatralidad: en busca de la especificidad del lenguaje teatral", en *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna,
- Fernández Peláez, Julio, 2014, "Auras de la presencia". *telondefondo, Revista de Teoría y Crítica Teatral*, n° 19, julio
<http://www.telondefondo.org/numerosanteriores/numero19/articulo/525/auras-de-la-presencia.html>
- Grotowski, Jerzy, 1981, "Hacia un teatro pobre. Declaración de principios", en *Hacia un teatro pobre*, México, Siglo XXI.
- Grotowski, Jerzy, 1992[selección de artículos] "De la compañía teatral a El Arte como vehículo"; "Respuesta a Stanislavski"; "El director como espectador de profesión"; "El montaje en el trabajo del actor", "El performer", en *Máscara*, Año 3, N° 11-12.
- Meyerhold, Vsevolod, 1998, "El teatro de la convención", "El actor del futuro y la biomecánica", "Juego y prejuego", en la edición de Juan Antonio Hormigón de sus *Textos teóricos*, Madrid, ADE.
- Stanislavski, Konstantin, 1979, "IV. Perspectivas del actor y del personaje", *Obras completas. El trabajo del actor sobre su papel*, Buenos Aires, Quetzal.
- Stanislavski, Konstantin, 2003, "Acción. El `sí`. Las `circunstancias dadas`", en *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia*, Barcelona, Alba.
- Fitzpatrick, Tim, 1990, "Modelos de interacción visual y auditiva en la representación teatral", *Gestos*, año 5, 9, abril.
- Pavis, Patrice, 1998, "Del texto a la escena: un parto difícil", en *Teatro contemporáneo: imágenes y voces*, Santiago, LOM Ediciones.
- Pavis, Patrice, 1999, "El personaje novelesco, teatral y cinematográfico", *Teatro XXI*, año VI, n°11, primavera, p. 3-9
- Trastoy, Beatriz, 2002, "Contar el cuento. Los espectáculos de narración oral, una matriz productiva", en *Teatro autobiográfico*, Buenos Aires, Nueva Generación, 2002.
- Teodorescu-Brînzeu, Pia, 1981 "The Stage-Directions in the Reception of the Dramatic Text", *Degrès*, 9 année, n. 28, automne, (traducción en ficha de cátedra)
- Ubersfeld, Anne, 1998, cap. 1 "La escena y el texto" y cap. 4 "El trabajo del comediante", en *La escuela del espectador*, Madrid, ADE, 1998

Lecturas complementarias:

- Abirached, Robert, 2008, "Modelos de personaje en la literatura dramática". En: *Del personaje literario-dramático al personaje escénico*. J. A. Hormigón (ed.). Madrid, Publicació de la ADE, 2008
- AAVV, 2004, *El maquillaje escénico*, Buenos Aires, Los Libros del Rojas.
- AAVV, 2005, *Presencia de Jerzy Grotowski* [número monográfico] *Cuadernos de Picadero*, Cuaderno N° 5, Instituto Nacional del Teatro, marzo.
- AAVV, 2009 *Presencia de Vsevolod Meyerhold* [número monográfico] *Cuadernos de Picadero*, N°18, Instituto Nacional del Teatro, septiembre.
- Abirached, Robert, 1997, *La crisis del personaje en el teatro moderno*, Madrid, ADE.
- Badiou, M. y L. Santa Cruz, 1986, "Los maquilladores. La piel del teatro", *El Público*, N° 28.
- Bonafin, Massimo (a cura di), 1986, *Intertestualità*. Genova, Il Melangolo.
- Breyer, Gastón, 1968, *Teatro: El ámbito escénico*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
- Barba, Eugenio y Nicola Savarese, 1988, *Anatomía del actor*, México, Universidad Veracruzana.
- Barba, Eugenio y Nicola Savarese, 1987, *Más allá de las islas flotantes*. Bs As, Firpo y Dobal Editores.

Calabrese, Omar, 1987 *La era neobarroca*. Madrid, Cátedra.

Chion, Michel, 1999, "Enseñar el sonido", *La fábrica audiovisual, Carrera de Diseño, Imagen y Sonido*. FADU, Universidad de Buenos Aires

Cornago Bernal, Oscar, 2003, *Pensar la teatralidad. Miguel Romero Esteo y las estéticas de la modernidad*, Madrid, Fundamentos.

Kantor, Tadeusz, 1984, *El teatro de la muerte*, Buenos Aires, La Flor.

Fo, Dario, 1990, *Le gai savoir de l'acteur*. Paris, L'Arche.

Cuadernos de Picadero, 2005, N° 6, abril [n° monográfico dedicado a la voz]
<http://www.inteatro.gov.ar/editorial/cuaderno06.php>

Galopentia, Sanda, 1993, "Les didascalies de la source locutoire", *Poétique*, N° 96, novembre.

Geirola, Gustavo, 1993 "Bases para una semiótica de la teatralidad: espacio, imagen y puesta en escena", *Gestos*, N° 15, año 8.

Hamon, Philippe, 1972, "Pour un statut sémiologique du personnage", *Littérature* 6, mai.

Hernando, Víctor, 2005, "Cuerpo explícito, palabra obscena", en *telondefondo. Revista de Teoría y crítica Teatral*, FFyL. UBA, año 1, N° 2, diciembre (www.telondefondo.org)

Hormigón, Juan Antonio, 1998, "La creación escénica de Meyerhold", en *Meyerhold. Textos teóricos*, Madrid, ADE.

Issacharoff, Michael, 1993 "Voix, autorité, didascalies", *Poétique*, n° 96, novembre.

Krysinski, Wladimir, 1998, "La marionette dans le corps polymorphe du théâtre", en Fernando y Alfonso De Toro (ed.) *Acercamientos al teatro actual (1970-1995)*, Frankfurt am Main-Madrid, Iberoamericana Verweurt.

Lailou-Savona, Jeannette, 1985, "La didascalie comme acte de parole", en J. Féral, J. Lailou-Savona, E. A. Walker, (comp.) *Théatralité, écriture, et mise en scène*, Québec, Brèches Hurtubise HmH.

Pavis, Patrice, 1991, "Los estudios teatrales", Boletín n° 8 del Instituto de Artes del Espectáculo. Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.

Rinaldi, Mauricio, 2006, *Diseño de iluminación teatral*, Buenos Aires, Dunken.

Sánchez, José Antonio, 1994, *Dramaturgias de la imagen*. Universidad de Castilla-La Mancha.

Sánchez Montes, María José, 2004 "Adolphe Appia y la escena viva", en *El cuerpo como signo. La transformación de la textualidad en el teatro contemporáneo*, Biblioteca Nueva, Madrid.

Schechner, Richard, 1988, Cap.4, "El intérprete", en *El teatro ambientalista*, Árbol Editorial S.A. de C.V., México DF.

Scheinin, Adriana, 1999, "Acerca de una posible posmodernidad en el teatro", *Funámbulos*, año 2, n° 8, sept-octubre

Serrano, Raúl, 1994, *Tesis sobre Stanislavski en la educación del actor*, México, Escenología, AC.

Stanislavki, Konstantin, 1974, *Preparación del actor*, Bs As, Editorial La Pléyade/Siglo Veinte,

Stanislavki, Konstantin, 1975, *La construcción del personaje*, Madrid, Alianza Editorial, 1975.

Stanislavki, Konstantin, 1976, *Mi vida en el arte*, Buenos Aires, Editorial La Pléyade/ Siglo Veinte.

Stanislavki, Konstantin 1977 *El trabajo del actor sobre su papel*, Buenos Aires, Quetzal, 1977.

Surgers, Anne, 2004 *Escenografías del teatro occidental*, Buenos Aires, Ediciones Artesdelsur.

Todd, Andrew y Jean-Guy Lecat, 2003, *El círculo abierto. Los entornos teatrales de Peter Brook*, Barcelona, Alba Editorial, 2003.

Trastoy, Beatriz y Perla Zayas de Lima, 2006, *Lenguajes escénicos*, Buenos Aires, Editorial Prometeo.

Ubersfeld, Anne, 194, *Lire le théâtre III. Le dialogue de théâtre*. Paris, Belin.

Watson, Ian, 2003, "El cuerpo viviente del actor en el Odin Theater", en *Conjunto*, Revista de Teatro Latinoamericano, Casa de las Américas, N°128, abril-junio, La Habana, Cuba

Unidad 4:

Lecturas obligatorias:

- De Marinis, Marco, 1986 "Problemas de semiótica teatral. La relación espectáculo-espectador", *Gestos*, N° 1, año 1.
- De Marinis, Marco, 1987, "Interpretación y emoción en la experiencia del espectador", en *Comprender el teatro*, Buenos Aires, Galerna.
- De Toro, Fernando, 1987, "La recepción teatral", en *Semiótica del teatro. Del texto a la puesta en escena*, Buenos Aires, Galerna.
- Pavis, Patrice, 2003, "Recepción", en *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*, (nueva edición revisada y ampliada), Barcelona, Paidós.
- Pavis, Patrice, 1999, "La aproximación sociológica al espectador", en *El análisis de los espectáculos*, Barcelona, Paidós.
- Ubersfeld, Anne, 1994, cap. 7, "El trabajo del espectador" y cap. 8 "El placer del espectador", en *La escuela del espectador*, Madrid, ADE.

Lecturas complementarias:

Eco, Umberto, 1981, *Lector in fabula*. Barcelona, Lumen.

Gourdon, Anne-Marie, 1982, *Théâtre, Public, Perception*. Paris, C.N.R.S.

Jauss, Hans- Robert, 1979, *La literatura como provocación*, Madrid, Península.

Théâtre/Public, 1984, «Le rôle du spectateur» [n° monográfico] N° 55, janvier-février.

Unidad 5:

Lecturas obligatorias:

- Abderhalden, Rolf, (2014) "¿Artes vivas?" <https://revistas.elheraldo.co/latitud/artes-vivas-132326>
- Cornago, Oscar, 2003, "El cuerpo invisible: teatro y tecnologías de la imagen", en *Arbor. Ciencia Pensamiento y Cultura*, Vol. 177, No. 699/700, marzo-abril, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 595-610
<http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/viewArticle/597>
- Cubillo Paniagua, Ruth, 2013, "La intermedialidad en el siglo XXI", en *Diálogos. Revista Electrónica de Historia*, Vol. 14, No. 2, septiembre-febrero, Universidad de Costa Rica, p. 169-179 <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43928825006>
- De Marinis, Marco, 1994, "A través del espejo: el teatro y lo cotidiano", en *Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología*, Buenos Aires, Galerna
- Féral, Josette, 2003 "¿Qué puede (o quiere) la teoría del teatro? La teoría como traducción", en *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Bs. As., Galerna.
- Garin Martínez, Inma, (2018), "Artes vivas: definición, polémicas y ejemplos", *Estudis Escénics*, N° 43, 1-25. Disponible en:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6937220>
- Lehmann, Hans-Thies, 2013 *Teatro posdramático*, Murcia/México, CENDEAC/Paso de Gato, pp. 17-25; 27-52;143-192 y 396-406
- Pavis, Patrice, 2008, "Puesta en escena, performance: ¿cuál es la diferencia?", *telondefondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral*, Universidad de Buenos Aires, año IV, N° 7, julio www.telondefondo.org
- Pinta, María Fernanda, 2015, "Puesta en escena, puesta en serie. Prácticas artísticas y curatoriales en el teatro argentino contemporáneo", en *Investigación teatral*, Vol 4-5, N° 7-8 (dic.-agosto), Universidad Veracruzana, México, pp. 76-96
<http://revistas.uv.mx/index.php/investigacionteatral>
- Prieto Stambaugh, Antonio, 2008, "Lucha libre! Actuaciones de teatralidad y

performance", en *Actualidad de las artes escénicas. Perspectiva latinoamericana*, D. Adame (ed.), México, Universidad Veracruzana, Facultad de Teatro, pp. 116-143
<http://artescenicas.uclm.es/index.php?sec=texto&id=250&PHPSESSID=azhwlexmmzvpjcee>

- Sánchez, José Antonio, 2007, "Teatro y realidad", en *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*, Madrid, Visor <http://arte-a.org/node/122>

Lecturas complementarias:

Abuín González, Anxo, 2008, "Teatro y nuevas tecnologías: conceptos básicos", en *Revista Signa* No. 17, Asociación Española de Semiótica, pp. 29-56

<http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=029456>

Chapple, Fedra (ed.), 2008, "La intermedialidad / Intermediality" [Número monográfico], en *Cultura, lenguaje y representación*, Revista de Estudios Culturales de la Universitat Jaume I, Vol. 6, mayo <http://www.e-revistas.uji.es/index.php/clr/issue/view/5>

Cornago, Oscar, 2003, *Resistir en la era de los medios. Estrategias performativas en literatura, teatro, cine y televisión*, Madrid, Iberoamericana Vervuert.

Danan, Joseph, 2016, *Entre teatro y performance. La cuestión del texto*, Buenos Aires, Ediciones Artesalsur

Falguières, Patricia, 2003, "Playground", en A.A.V.V., *Un teatro sin teatro*, Barcelona/Lisboa, MACBA/Fundação de Arte Moderna e Contemporanea - Coleção Berardo. (Catálogo de exposición)

Féral J, Laillou Savona y otros (edit.), 1985, *Théâtralité, écriture et mise en scène*. Québec, Brèches, Hurtubise

Goldberg, Roselee, 1998, *Performance. Live art since 1960*, New York, Harry N. Abrams, Inc.

Jay, Martin, 2003, "Regímenes escópicos de la modernidad", en *Campos de fuerza entre la historia intelectual y la crítica cultural*, Buenos Aires, Paidós.

Larrue, Jean-Marc, 2003, "Théâtre et intermédialité. Un rencontre tardive", en *Intermédialités*, No. 12, automne, p. 13-29

<http://www.erudit.org/revue/im/2008/v/n12/039229ar.html?vue=resume>

Pavis, Patrice, 1994, "Intermedialidad", "Espectáculo", "Performance" y "Teatralidad", en *Diccionario de teatro. Dramaturgia, estética, semiología*, Barcelona, Paidós.

Pavis Patrice, 1999, "Escrituras dramáticas contemporáneas y nuevas tecnologías". *Revista Conjunto*. La Habana, N° 123, octubre-diciembre

(<http://www.casa.cult.cu/publicaciones/revistaconjunto/123/pavis.htm>)

Pinta, María Fernanda, 2008, "Happening", "Performance" y "Tecnoescena", en *Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*, Claudia Kozak (ed.), Buenos Aires, Caja Negra.

Pinta, María Fernanda, 2008. *Teatro expandido en el Di Tella. La escena experimental argentina en los años 60*, Buenos Aires, Biblos

Sarrazac, Jean-Pierre, 2008, "El drama en devenir. Apostilla a L'avenir du drama", en *Cuadernos de Ensayo Teatral*, No. 12, México, Paso de Gato, Schechner, Richard, 1995, *Performance, teoría y prácticas interculturales*, Bs As, Libros del Rojas.

Taylor, Diana, 2012, *Performance*, Buenos Aires, Asuntos Impresos.

Trastoy, Beatriz (2017) *La escena posdramática. Ensayos sobre la autorreferencialidad*, Buenos Aires: Libretto.

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA GENERAL

AA. VV, 1987, *Teoría del teatro*, Madrid, Arco.

Archivo Virtual de las Artes Escénicas, Universidad de Castilla-La Mancha-
<http://arteseszenicas.uclm.es>

Bablet, Denis y otros, 1970-1988 *Les voies de la création théâtrale*. C.N.R.S. Paris.

Bentely, Eric, 1995, *La vida del drama*, México, Paidós.

Cuerpo del drama, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Tandil) www.cuerpodeldrama.org

Cornago, Óscar, 2005 *Resistir en la era de los medios. Estrategias performativas en literatura, teatro, cine y televisión*. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert.

De Marinis, Marco, 1982, *Semiotica del teatro*, Milano, Bompiani.

De Marinis, Marco, 1987, *El nuevo teatro 1947-1970*. Barcelona: Paidós.

De Marinis, Marco, 1997, *Comprender el teatro. Lineamientos para una nueva teatrología*. Bs. As., Galerna.

De Marinis, Marco, 2005, *En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II*. Buenos Aires, Galerna.

Dort, Bernard, 1987, "La representación emancipada". *Cuadernos de Teatro N° 11. Teóricos y ensayistas del teatro francés actual*. Buenos Aires: Instituto de Artes del Espectáculo, FFyL-UBA.

De Toro, Fernando, 1992, *Semiótica del teatro. Del texto a la puesta en escena* (3° ed.) Buenos Aires, Galerna.

De Toro, Fernando, 1999, *Intersecciones: ensayos sobre teatro*. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert.

Directores de escena. El Público. 1987, Cuaderno N° 23. Revista *El Público*. Madrid. Centro de Documentación teatral.

Máscara, 1991-1992 [número monográfico] "La puesta en escena. Del texto a la representación", Año 2, N° 7-8, octubre-enero.

Máscara, 1993 [N° monográfico dedicado al mimo y el teatro del gesto] Año 3, N° 13-14, abril-julio.

Parol. Quaderni d'arte e di epistemología. Università di Bologna.

<http://www3.unibo.it/parol/home.htm>

Pavis, Patrice, 1984, *Diccionario de teatro*. Buenos Aires, Paidós.

Pavis, Patrice, 2000, *El análisis de los espectáculos*. Barcelona, Paidós

Revista Brasileira de Estudos da Presença, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil.

<http://seer.ufrgs.br/presenca>

telondefondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral. Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires

<http://www.telondefondo.org>

Territorio Teatral UNA-<http://territorioteatral.org.ar/html.2/home.html>

Trastoy, Beatriz y Perla Zayas de Lima, 2003, *Lenguajes escénicos*. Buenos Aires, Prometeo.

Zayas de Lima, Perla, 1981, *Diccionario de Autores Argentinos. (1950-1980)*. Bs As, Rodolfo Alonso.

Zayas de Lima, Perla, 1990, *Diccionario de directores y escenógrafos del teatro argentino*. Bs As, Editorial Galerna.

Organización del dictado de la materia:

Se dicta en modalidad presencial. De forma transitoria, y según lo pautado por la resolución REDEC-2021-2174-UBA-DCT#FFYL, el equipo docente puede optar por dictar hasta un treinta por ciento (30%) en modalidad virtual mediante actividades exclusivamente asincrónicas.

El porcentaje de virtualidad y el tipo de actividades a realizar en esa modalidad se informarán a través de la página web de cada carrera antes del inicio de la inscripción.

- Carga Horaria:

Materia Cuatrimestral: La carga horaria mínima es de 96 horas (noventa y seis) y comprenden un mínimo de 6 (seis) y un máximo de 10 (diez) horas semanales de dictado de clases.

Organización de la evaluación: [Deje solo la columna de la opción seleccionada y borre la columna que no corresponda]

Régimen de promoción con EXAMEN FINAL (EF) Establecido en el Reglamento Académico (Res. (CD) N° 4428/17.
<p>Regularización de la materia: Es condición para alcanzar la regularidad de la materia aprobar 2 (dos) instancias de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia. Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el régimen con EXAMEN FINAL deberán reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre.</p> <p>Aprobación de la materia: La aprobación de la materia se realizará mediante un EXAMEN FINAL en el que deberá obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.</p>

Se dispondrá de **UN (1) RECUPERATORIO** para aquellos/as estudiantes que:

- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial;
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.

La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad y el/la estudiante deberá volver a cursar la materia.

Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 puntos), el/la estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota del recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido.

La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o entrega.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD:

Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá presentarse a examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no necesariamente consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la asignatura o rendirla en calidad de libre. En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la prueba escrita u oral.

A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia será de 4 (cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse para cursar o rendir en condición de libre.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS:

El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) N° 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y el equipo docente de la materia.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Trastoy', written over a light blue rectangular background.

Prof. Dra. Beatriz Trastoy
Prof. Titular